

Université de Montréal

Système de superposition arborescente et aspect soliste (le vibraphone et le *bending tone*) /
Éléments de détermination d'un langage musical personnel

Par
André Cayer

Faculté de Musique

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de D. Mus.
en Musique
Option Composition

Août 2010

© André Cayer 2010

Université de Montréal

Faculté des études supérieures

Cette thèse intitulée :

Système de superposition arborescente et aspect soliste (le vibraphone et le *bending tone*) /
Éléments de détermination d'un langage musical personnel

Présentée par :

André Cayer

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

.....
président-rapporteur

.....
directeur de recherche

.....
membre du jury

.....
examineur externe

.....
représentant du doyen

RÉSUMÉ

Cette thèse de doctorat comprend l'analyse, les partitions et les enregistrements sonores de plusieurs compositions musicales écrites et improvisées qui furent enregistrées au cours des années 2009 et 2010. Elle vise le développement des éléments de détermination d'un langage musical personnel. Pour ce faire, divers outils furent mis en place, tels que le développement d'un système mélodico harmonique flexible et l'expansion de la palette sonore du vibraphone, grâce à la maîtrise du *bending tone*. Le corps de cet ouvrage se divise donc en deux parties consacrées à l'élaboration du système de superposition arborescente et à l'aspect soliste recherchant la flexibilité, la virtuosité et l'élargissement des possibilités liées au son de cet instrument de musique. Les concepts élaborés sont appuyés par des illustrations, des références aux partitions et des exemples musicaux ciblés de type jazz et de type classique occidentale.

Mots clés

musique, composition, vibraphone, *bending tone*, superposition, arborescent, improvisation, moderne, jazz, soliste

ABSTRACT

This doctoral thesis involves the analysis, scores and sound recordings of several composed and improvised musical compositions recorded during the years 2009 – 2010. Its main objective is the development of elements determining a personal musical language. To achieve this objective, different tools were put in place such as the development of a flexible harmonic and melodic system and the expansion of the multitude of sound effects of the vibraphone, both achieved by mastering the “*bending tone*”. The body of this document is divided in two parts devoted to the elaboration of a system of superposition of the different changes that can be brought to the core element and the aspect of the soloist searching for flexibility, virtuosity and the diversity of sounds linked to this particular instrument. The concepts elaborated are supported by illustrations, score references and targeted musical examples including jazz and western classical styles.

Keywords

music, composition, vibraphone, *bending tone*, superposition, arborescent, improvisation, modern, jazz, soloist

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	V
ABSTRACT	VI
TABLE DES MATIÈRES.....	VII
LISTE DES FIGURES ET DES EXTRAITS SONORES	X
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	XIV
REMERCIEMENTS.....	XV
INTRODUCTION	1
1. SYSTÈME DE SUPERPOSITION ARBORESCENTE	1
1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....	2
1.2. CONSTRUCTION DE L'ARBRE ET MISE EN CONTEXTE	3
1.2.1. Objet musical de base.....	3
1.2.2. Couronne.....	8
1.2.3. Sous-arbres.....	17
1.2.4. Déplacements à l'intérieur de l'arbre	19
1.3. LA CANOPÉE (SOMME DE TOUS LES ARBRES)	20
1.3.1. La canopée dans un contexte de déplacement	21
1.3.2. La canopée en tant qu'univers indépendant.....	24
1.4. UTILISATION DE LA SUPERPOSITION ARBORESCENTE DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES	28
1.4.1. Utilisation en contexte tonal diatonique.....	29
1.4.2. Utilisation dans un environnement cherchant à éviter le concept diatonique de la tonalité	40
1.4.3. Utilisation mixte et pont entre le langage tonal et celui s'éloignant du concept diatonique de la tonalité	42
1.4.4. Utilisation dans un contexte d'improvisation	45
1.5. CONCLUSION.....	50

2. ASPECT SOLISTE	51
2.1. LA RECHERCHE D'UN SON ORIGINAL	51
2.2. LE BENDING TONE (ÉLARGISSEMENT DE LA PALETTE SONORE DU VIBRAPHONE)	52
2.2.1. Contexte historique.....	52
2.2.2. L'ajout d'une baguette supplémentaire	53
2.2.3. Réalisation du bending tone au vibraphone	56
2.2.3.1. Le bending tone simple.....	57
2.2.3.2. Le bending tone double.....	58
2.2.3.3. La note répétée et hors du ton.....	58
2.3. GRAPHOLOGIE ET RECHERCHE SONORE LIÉE À LA RÉALISATION DU BENDING TONE	58
2.3.1. Bending tone simple	59
2.3.2. Bending tone double.....	60
2.3.3. Bending tone triple et quadruple.....	61
2.3.4. Bending tone hors du ton	62
2.3.5. Bending tone avec frappe provenant de la deuxième boule dure	62
2.3.6. Bending tone avec frappe sur le point neutre (corde)	63
2.3.6.1 bending tone avec frappe indépendante sur l'autre point neutre.....	64
2.3.6.2 Bending tone direct	64
2.3.7. Bending tone avec jeux d'appogiatures	65
2.4. GRAPHOLOGIE ET RECHERCHE SONORE AVANCÉE.....	65
2.5. AUTRES RECHERCHES SONORES	69
2.5.1. Frappe sur la corde	69
2.5.2. La frappe sur la corde et la pédale retardée (after pedaling):	70
2.5.3. Glissements élargis sur la surface de l'instrument	70
2.6. L'IMPROVISATION : COMPLÉMENT PARFAIT DE L'ASPECT SOLISTE	70
2.7. CONCLUSION.....	72
CONCLUSION	73
SOURCES DOCUMENTAIRES	74

ANNEXE A : Partition de *Concerto pour vibraphone et quatuor à cordes*

ANNEXE B : Partitions de *AZ pour vibraphone et tombak*

ANNEXE C : Partition de *Concerto pour marimba et quatuor à cordes*

ANNEXE D : Partition de *Serenity 4M37 (Ships pass)*

ANNEXE E : Partitions de *Ballade 1, Compo 5 et Compo 8* pour trio jazz

ANNEXE F : Méthode de réalisation du bending tone au vibraphone et Recueil de huit études pour
vibraphone solo

ANNEXE G : Liste des plages du disque d'accompagnement76

DISQUE D'ACCOMPAGNEMENT (DC)

LISTE DES FIGURES

SECTION 1 : SYSTÈME DE SUPERPOSITION ARBORESCENTE

FIGURE 1. SCHÉMA DE BASE	2
FIGURE 2. CANOPÉE	2
FIGURE 3. RÉSERVOIR A	4
FIGURE 4. OBJET INCLUANT DES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES	5
FIGURE 5. OBJET AVEC UN POTENTIEL DE CONSONANCE ET DE DISSONANCE ÉQUILIBRÉ	5
FIGURE 6. OBJET PRÉSENTANT CINQ SONS	5
FIGURE 7. OBJET MUSICAL DE BASE	6
FIGURE 8. TRITON ET QUARTES.....	6
FIGURE 9. CORRESPONDANCE ENTRE L'ACCORD DE DOMINANTE ET L'OBJET MUSICAL DE BASE	7
FIGURE 10 (EXTRAIT SONORE 1). <i>SERENITY 4M37 (SHIPS PASS)</i> (MES. 1)	8
FIGURE 11. RÉSERVOIR C.....	8
FIGURE 12. SYSTÈMES D'AXES	10
FIGURE 13. CONTENU DE LA COURONNE.....	10
FIGURE 14 (EXTRAIT SONORE 2). <i>CONCERTO POUR VIBRA.</i> (MES. 149)	11
FIGURE 15 (EXTRAIT SONORE 3). <i>CONCERTO POUR VIBRA.</i> (MES. 134)	11
FIGURE 16 (EXTRAIT SONORE 4). <i>CONCERTO POUR VIBRA.</i> (MES. 200)	12
FIGURE 17. <i>CONCERTO POUR MARIMBA</i> (MES. 79)	12
FIGURE 18. SYSTÈMES D'AXES ET CYCLE DE QUINTES	13
FIGURE 19 (EXTRAIT SONORE 5). <i>CONCERTO POUR VIBRA.</i> (MES. 99).....	14
FIGURE 20. SYSTÈMES D'AXES ET CYCLE DE QUINTES (2).....	15
FIGURE 21. TRANSPOSITIONS CONTENUES DANS LA COURONNE DE LA FIG. 13.....	15
FIGURE 22. COMPARAISON DES TRANSPOSITIONS DE LA FIG.21	16
FIGURE 23 (EXTRAIT SONORE 6). <i>AZ</i> (SECTION 3).....	16
FIGURE 24. <i>CONCERTO POUR MARIMBA</i> (MES. 30)	16
FIGURE 25. RÉSERVOIR B.....	17
FIGURE 26. TRANSPOSITIONS CONTENUES DANS LA FIG. 13.....	17
FIGURE 27. POSSIBILITÉS D'AGENCEMENTS.....	17
FIGURE 28 (EXTRAIT SONORE 7). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 193)	18
FIGURE 29. ÉLABORATION ENTRE L'OBJET ET L'ENSEMBLE DES TRANSPOSITIONS (1)	19
FIGURE 30. ÉLABORATION ENTRE L'OBJET ET L'ENSEMBLE DES TRANSPOSITIONS (2)	19
FIGURE 31. DÉPLACEMENTS POSSIBLES À L'INTÉRIEUR DE L'ARBRE.....	20
FIGURE 32. RÉSERVOIR D	21
FIGURE 33. <i>AZ</i> , DÉPLACEMENTS À TRAVERS LE SYSTÈME	22
FIGURE 34. DÉPLACEMENTS ACCRUS GRÂCE À L'AJOUT DU RÉSERVOIR D	22
FIGURE 35. ACCUMULATION DES RÉSERVOIRS	23
FIGURE 36. PASSAGES DIRECTES ENTRE DEUX ARBRES.....	23
FIGURE 37 (EXTRAIT SONORE 8). <i>AZ</i> (SECTION 5).....	24
FIGURE 38. ACCUMULATION DES SYSTÈMES D'AXES	25
FIGURE 39 (EXTRAIT SONORE 9). <i>SERENITY 4M37</i> (MES. 1)	26
FIGURE 40 (EXTRAIT SONORE 10). <i>SERENITY 4M37</i> (MES. 20)	26
FIGURE 41 (EXTRAIT SONORE 11). <i>SERENITY 4M37</i> (MES. 30)	27
FIGURE 42 (EXTRAIT SONORE 12). <i>SERENITY 4M37</i> (MES. 35)	28
FIGURE 43. CORRESPONDANCE ENTRE L'ACCORD DE DOMINANTE ET L'OBJET MUSICAL DE BASE	30
FIGURE 44. SCHÉMA COMPLET DU SYSTÈME	31
FIGURE 45. <i>BEAUTIFUL LOVE</i> (THÈME).....	33
FIGURE 46. <i>BEAUTIFUL LOVE</i> (SCHÉMA HARMONIQUE)	33
FIGURE 47. SCHÉMA COMPLET DU SYSTÈME	34
FIGURE 48. <i>BEAUTIFUL LOVE</i> (LIEN ENTRE L'HARMONIE ET LES ARBRES)	34
FIGURE 49. <i>BEAUTIFUL LOVE</i> (SIMPLIFICATION MAXIMALE).....	35
FIGURE 50. DÉPLACEMENTS (1).....	35

FIGURE 51 (EXTRAIT SONORE 13). <i>COMPO 5</i> (MES. 5)	36
FIGURE 52. DÉPLACEMENTS (2).....	36
FIGURE 53. DÉPLACEMENTS (3).....	37
FIGURE 54 (EXTRAIT SONORE 14). <i>COMPO 5</i> (MES. 5)	37
FIGURE 55. DÉPLACEMENTS (4).....	38
FIGURE 56 (EXTRAIT SONORE 15). <i>COMPO 8</i> (THÈME).....	38
FIGURE 57 (EXTRAIT SONORE 16). <i>COMPO 8</i> (MES. 19).....	39
FIGURE 58 (EXTRAIT SONORE 17). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 231)	41
FIGURE 59 (EXTRAIT SONORE 18). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 173).....	42
FIGURE 60. PASSAGE ENTRE LES RÉSERVOIRS (TENSION QUI AUGMENTE)	43
FIGURE 61 (EXTRAIT SONORE 19). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 141).....	46
FIGURE 62 (EXTRAIT SONORE 20). <i>AZ</i> (SECTION 4).....	46
FIGURE 63 (EXTRAIT SONORE 21). <i>AZ</i> (SECTION 6)	47
FIGURE 64 (EXTRAIT SONORE 22). <i>AZ</i> (SECTION 2).....	47
FIGURE 65 (EXTRAIT SONORE 23). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 99)	48
FIGURE 66 (EXTRAIT SONORE 24). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 154)	49
FIGURE 67. OBJET DE FRAPPE SUPPLÉMENTAIRE	53

SECTION 2: L'ASPECT SOLISTE

FIGURE 68. TENUE SIMPLE	54
FIGURE 69. TENUE DE TYPE <i>BURTON</i>	54
FIGURE 70. TENUE DE TYPE STEVENS (1).....	54
FIGURE 71. TENUE DE TYPE STEVENS (2).....	55
FIGURE 72. TENUE DE TYPE STEVENS (3).....	55
FIGURE 73. TENUE SIMULTANÉE DES DEUX BAGUETTES	56
FIGURE 74 (EXTRAIT SONORE 25). <i>CONCERTO POUR VIBRAPHONE</i> (MES. 23)	57
(EXTRAIT SONORE 26). <i>AZ</i> (SECTION 6)	57
FIGURE 75 (EXTRAIT SONORE 27). BT SIMPLE	57
FIGURE 76 (EXTRAIT SONORE 28). BT DOUBLE	58
(EXTRAIT SONORE 29). <i>CONCERTO POUR VIBRA.</i> (NOTE RÉPÉTÉE ET HORS DE LA HAUTEUR FONDAMENTALE DE LA LATTE).....	58
FIGURE 77. SYMBOLE DU BT SIMPLE	59
FIGURE 78. SYMBOLE DU RETARD DU BT	59
FIGURE 79. SYMBOLE DES BT SIMULTANÉS	59
FIGURE 80 (EXTRAIT SONORE 30). <i>ÉTUDE 4</i>	60
FIGURE 81. SYMBOLE DU BT DOUBLE.....	60
FIGURE 82. SYMBOLE DU BT DOUBLE CONTRÔLÉ	60
FIGURE 83. SYMBOLE DU BT DOUBLE RÉPÉTÉ	61
FIGURE 84. SYMBOLE DU BT TRIPLE.....	61
FIGURE 85 (EXTRAIT SONORE 31). (EXTRAIT SONORE 32). SYMBOLE DU BT HORS DU TON	62
FIGURE 86. SYMBOLE DU MÉLANGE ENTRE BT ET BT HORS DU TON.....	62
FIGURE 87. SYMBOLE DE LA FRAPPE AVEC LA BAGUETTE DURE.....	62
FIGURE 88 (EXTRAIT SONORE 33). <i>BALLADE I</i> (INTRODUCTION)	63
FIGURE 89. SYMBOLE DE LA FRAPPE SUR LE POINT NEUTRE (CORDE)	63
FIGURE 90 (EXTRAIT SONORE 34). <i>ÉTUDE 6</i>	64
FIGURE 91. SYMBOLE DU JEU D'APPOGIATURE AVEC BT	65
FIGURE 92. SYMBOLE DU BT DOUBLE RÉPÉTÉ LIBREMENT.....	65
FIGURE 93. SYMBOLE DE LA FRAPPE AVEC LE MANCHE	66
FIGURE 94. SYMBOLE DU JEU D'APPOGIATURE ENTRE NOTES MORTES ET BOULES DURES.....	66
FIGURE 95. SYMBOLE DE LA FRAPPE RÉITÉRÉE.....	66
FIGURE 96. SYMBOLE DU GLISSANDO AVEC BAGUETTE DURE	66
FIGURE 97. SYMBOLE D'ALTERNANCE ENTRE LES TYPES DE BAGUETTES	66
FIGURE 98 (EXTRAIT SONORE 35). <i>AZ</i> (SECTION 6).....	67
FIGURE 99. SYMBOLE D'ALTERNANCE ENTRE LES TYPES DE FRAPPES.....	67
FIGURE 100. SYMBOLE D'HARMONIQUE	67

FIGURE 101 (EXTRAIT SONORE 36). <i>ÉTUDE 7</i>	68
FIGURE 102 (EXTRAIT SONORE 37). <i>BALLADE I</i> (MES. 9).....	69
FIGURE 103 (EXTRAIT SONORE 38). <i>AZ</i> (SECTION 4)	69
FIGURE 104. FRAPPE ET PÉDALE RETARDÉE.....	70
FIGURE 105 (EXTRAIT SONORE 41). <i>CONTE POUR ALTO ET VIBRA.</i> (MES. 9)	71
FIGURE 106 (EXTRAIT SONORE 42). <i>CONCERTO POUR VIBRA.</i> (MES. 184)	72

La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (<http://www.bib.umontreal.ca/MU>).